Воспитание творческого потенциала учащихся ДМШ и ДШИ

посредством музыкально-литературных композиций

Беляева Ольга Дмитриевна,

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Зареченская детская школа искусств» (МБУДО «ЗДШИ») г. Тула,

преподаватель по классу скрипки, концертмейстер

Современное общество требует от системы образования воспитания целостной, вариативно мыслящей, творческой личности, способной принимать самостоятельные решения и обладающей развитыми коммуникативными навыками.

Подготовка творческой личности является непростым делом, и это отражено уже в самом термине «творческая личность».

Во-первых, научить творчеству традиционными методами практически невозможно, так как творческая деятельность опирается в основном на внелогические знания, которые приобретаются и нарабатываются самостоятельно (интуиция, озарение, не вполне осознаваемые умения).

Во-вторых, формирование творческой личности требует деятельностного подхода, то есть погружения в реальный процесс творения.

В-третьих, применяемые образовательные технологии и методики в системе как основного, так и дополнительного образования в основном опираются на репродуктивную деятельность учащихся и в большинстве своем не предполагают специальной направленности образования на развитие творческого потенциала.

Изучение этого явления началось только с 60-х годов XX века, причем в самых различных областях науки. В педагогике же изучение творческого потенциала началось только в 80-х годах.

С точки зрения развивающего подхода исследователи определяют творческий потенциал как «совокупность реальных возможностей, умений и навыков, определенный уровень их развития» (О.С. Анисимов, В.В. Давыдов).

В рамках деятельностно-организационного подхода творческий потенциал понимается как «качества, характеризующие меру возможностей личности осуществлять деятельность творческого характера» (И.О. Мартынюк, В.Г. Рындак).

В рамках интегративного подхода исследователи определяют творческий потенциал как «сумму системы знаний, умений и убеждений, на основе которых строится и регулируется деятельность; развитого чувства нового, открытости человека ко всему новому; высокой степени развития мышления, его гибкости и оригинальности, способности быстро менять приемы действий в соответствии с новыми условиями деятельности» (Т.Г. Браже).

В более узком смысле творческий потенциал личности – это совокупность ее свойств, способностей, состояний, набор приемов и средств, используемых в решении творческих задач. Соответственно способностью к творческой деятельности обладает каждый человек без исключения.

В исследованиях отечественных (Д.Б. Богоявленская, В.Н. Дружинин, А.М. Матюшкин, Я.А. Пономарев) и зарубежных (Г. Айзенк, Дж. Гилфорд, Ф. Монкс, А. Осборн, Дж. Рензулли, П. Торренс) ученых определяются следующие компоненты творческого потенциала:

1. креативность, то есть обнаружение нового в постановке и решении проблем;
2. познавательная мотивация и познавательная направленность;
3. самостоятельная познавательная деятельность;
4. способность к созданию идеальных эталонов, обеспечивающих высокие эстетические, нравственные, интеллектуальные оценки, то есть формирование ценностей.

Соответственно развитие творческого потенциала – это непрерывный, направленный, необратимый и закономерный процесс актуализации задатков, способностей, механизмов саморазвития; а также формирование творческой мотивации, знаний, умений познавательной деятельности, которые позволяют решать задачи и проблемы, не встречавшиеся в прошлом опыте личности.

Такое развитие, как показали исследования, осуществляется при наличии определенных факторов и условий, из которых главные:

1. целостность учебно-воспитательного процесса, то есть взаимодействие учащихся и преподавателей друг с другом и средствами обучения;
2. использование новейших достижений педагогической науки, методики подготовки к творческой деятельности, педагогических технологий в зависимости от уровня учащихся и поставленных задач.

Наиболее эффективным способом развития творческого потенциала учащихся является создание специально организованной среды с определенными параметрами, которые способствуют проявлению и развитию творческих качеств личности:

1. создание на занятиях минимальной регламентации поведения (атмосфера свободы, творческого подъема и раскованности);
2. наличие позитивного образца творческого поведения;
3. педагогическое подкрепление творческого поведения.

Такая среда успешно функционирует в системе дополнительного образования, поскольку дает возможность педагогу:

* самостоятельно планировать учебную работу;
* использовать индивидуальный подход не только на индивидуальных занятиях, но и в работе с малыми группами;
* применять в качестве предметной среды разнообразные материалы, технологии и различные формы деятельности.

В развитии творческого потенциала на музыкально-исполнительских отделениях детских школ искусств особое место занимает *внеурочная деятельность*.

Самое главное в этом виде деятельности – преобладание эмоционального компонента над информативным, обращение к чувствам и переживаниям, к разуму через эмоции.

Разнообразная внеурочная деятельность способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удается рассмотреть на уроке.

Основные задачи внеурочной деятельности по развитию компонентов творческого потенциала следующие:

1. формирование положительной «Я-концепции», которая характеризует позитивное отношение к самому себе и объективность самооценки и является основой дальнейшего развития индивидуальности учащегося;
2. формирование навыков сотрудничества, коллективного взаимодействия;
3. развитие познавательного интереса, а также повышение продуктивности учебного процесса.

Виды и формы внеурочной деятельности, практикуемые в детской школе искусств:

* классные и тематические концерты;
* внутришкольные конкурсы;
* методические семинары;
* музыкально-литературные вечера или музыкально-литературные композиции.

Особо хочется отметить значимость музыкально-литературных композиций. Интеграция искусств (синтез литературы и музыки) способствует развитию целостности мировосприятия учащихся и нарушает тенденцию клиповости мышления, которая развивается у современных детей под влиянием масс-культуры.

Музыкально-литературная композиция дает возможность учащимся реализовать свои музыкальные и литературные способности, понять и раскрыть связь между различными видами искусства, расширить художественное мышление. Такая форма работы рассчитана на разновозрастную аудиторию. Принципиально важным в создании музыкально-литературной композиции является совместная работа и учащихся, и преподавателей, и концертмейстеров всех дисциплин музыкально-исполнительских, хореографических и театральных отделений.

В отличие от других сценариев внеклассных мероприятий музыкально-литературная композиция имеет свои особенности:

* 1. четкое распределение на сцену и зрительный зал;
  2. использование опубликованных произведений или их отрывков;
  3. скромные, лаконичные постановочные средства, то есть малая степень театрализации;
  4. жанровые ограничения, о чем говорит само название музыкально-литературная композиция.

Музыкально-литературная композиция, как и любое театрализованное представление, состоит из номеров и эпизодов. Но специфика музыкально-литературной композиции в том, что номера тесно стыкуются друг с другом, так что создается впечатление их слитности. Поэтому в основе сценария прежде всего лежит монтажный метод мышления. Монтаж – это не простое соединение, не склеивание частей, а художественный метод. Эйнштейн писал: «Задача монтажа – задача связно-последовательного изложения темы, сюжета, действия, движения внутри эпизода, драмы».

В основе музыкально-литературной композиции лежит художественная, публицистическая, мемуарная и научная литература, критика и документы.

Музыка в таких представлениях – необходимая, органическая часть драматургии. Она может создавать общую атмосферу, вести темы, контрастирующие друг с другом, усиливать какой-либо эпизод, организовывать смену эпизодов.

Музыкальные произведения для иллюстрации текста целесообразно продумать заранее, так как на их изучение потребуется время. Именно поэтому их необходимо будет включить в репертуарный план.

Необходима большая предварительная работа по подготовке музыкального материала, на основе которого строится музыкальный сценарий, поскольку музыка в музыкально-литературной композиции дополняет слово, раскрывает психологию, характер действующих лиц, рисует образы места действия. Важно ясно представить эпоху, в которой происходит действие – от этого зависит, произведения каких композиторов могут быть использованы.

Основная форма работы чтеца и музыканта – мелодекламация, когда поэтическое или прозаическое произведение звучит параллельно с музыкой. Музыкальные произведения исполняются как целиком, так и отрывками.

Свобода в выборе темы, сюжета и содержания музыкально-литературной композиции предполагает широкий и активный творческий поиск, исходя из интересов и степени подготовленности учащихся различных специальностей на всех ступенях развития.

Литература

1. Айзенк Г., Кэмин Л. Природа интеллекта – битва за разум. М., 2002.
2. Браже Т.Г. Интеграция предметов в современной школе // Литература в школе, 1998 №5.
3. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. М., 2002.
4. Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта: Психология мышления. М., 1965.
5. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. М., 2019.
6. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: опыт теоретического и экспериментального психологического исследования. М., 1986.
7. Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности. СПб., 2009.
8. Культурно-просветительская деятельность по музыкально-эстетическому направлению. Тула, 2012.
9. Матюшкин, A.M. Развитие творческой активности школьников. M., 1991.
10. Матюшкин А. М. Мышление, обучение, творчество. Воронеж, 2003.
11. Мартынюк, И.О. Жизненные цели личности: понятие, структура, механизмы формирования. Киев, 1990.
12. Медушевский В.В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. М., 1976.
13. Монкс Ф., Ипенбург И. Одаренные дети. М., 2014.
14. Пономарев Я.А. Психология творчества. М., 1976.
15. Рындак, В.Г., Мещерякова Л.В. Теоретические основы развития творческого потенциала учителя (в процессе освоения педагогических инноваций). М.: Педагогический вестник, 1998.